

Universidad Veracruzana

Facultad de Música

“Apropiación y representación de identidades culturales del Modernismo europeo y de la tradición tonal en la sonata para guitarra y clavecín (1926) de Manuel M. Ponce.
Una explicación analítica transformacional”

Tesis que para obtener el grado de
Maestro en Música: Musicología

Presenta:

Alejandro Barceló Rodríguez

Tutor:

Dr. Emil Awad Abed

Co-Tutora:

Dra. María Luisa Vilar Payá

Xalapa de Enríquez, Veracruz

Marzo de 2011

Índice general

Dedicatoria.....	i
Agradecimientos.....	ii
Resumen.....	iii
<i>Abstract</i>	iii
Índice de Tablas.....	iii
Índice de Ilustraciones	iii
Índice de Fotografías	iii
Capítulo 1 Introducción	1
1.1 Discursos e imágenes de Manuel M. Ponce como compositor.....	1
1.1.1 Estudios académicos similares	3
1.1.2 Narrativas de la musicología mexicana del siglo XXI.....	10
1.2 Consideraciones metodológicas de investigación.....	21
1.2.1 Justificación y enunciación del estudio.....	21
1.2.2 Perspectiva y metodología de la investigación.....	24
1.2.3 Delimitación y limitaciones de estudio	25
1.2.4 Preguntas de investigación.....	26
1.3 La sonata para guitarra y clavecín (1926)	27
1.3.1 Relatoría sobre la recepción de la sonata	28
1.3.2 Agentes históricos probables para un escenario posible: Manuel M. Ponce en el París de la década de 1920	31
Capítulo 2 Aparato crítico	52
2.1 Introducción.	52
2.2 Perspectiva y premisas analíticas.....	56
2.3 Elementos analíticos de las teorías musicales de D. Lewin y H. Schenker	58
2.3.1 Nociones.....	58
2.3.1.1 Prolongación.....	59
2.3.1.2 Asociación	62
2.3.1.3 Niveles estructurales de percepción musical.....	62
2.3.1.4 <i>Klangs</i>	63
2.3.1.5 Definición de operaciones de transformación aplicadas a <i>klangs</i>	64
2.3.2 Herramientas: gráficas	67
2.3.2.1 Gráficas de nodos y flechas de transformación para <i>klangs</i>	67
2.3.2.2 Gráficas de peso y función estructurales	68
2.3.2.3 Gráficas de nodos diatónicos en esquema de relaciones por quintas perfectas.....	70

2.3.3 Nomenclatura musical	71
Capítulo 3 Análisis	74
3.1 El <i>Allegro moderato</i>	74
3.1.1 Introducción	74
3.1.2 Análisis	81
3.1.2.1 Parte I/ Exposición/ área armónica-temática 1	82
3.1.2.2 Parte I/ Exposición/ área armónica-temática 2	93
3.1.2.3 Parte II/ Desarrollo	95
3.1.2.4 Parte II/ Recapitulación/ área armónica-temática 1	104
3.1.2.5 Parte II/ Recapitulación/ (área armónica-temática 2)'	106
3.1.2.6 Parte II/ Cadencia final	107
3.1.3 Conclusiones	109
3.2 El <i>Andantino</i>	110
3.2.1 Introducción	111
3.2.2 Análisis	111
3.2.2.1 Parte I / secciones a monofónica, b y c	113
3.2.2.2 Parte II / <i>Poco più mosso</i> (sección relacional)	124
3.2.2.3 Parte III / secciones b', c y CAD	129
3.2.2.4 Estudio comparativo entre patrones melódicos: el <i>Andantino</i> y <i>Reis Glorios</i> de Girout Bornelh	135
3.2.3 Conclusiones	142
3.3 El <i>Allegro non troppo e piacevole</i>	144
3.3.1 Introducción	144
3.3.2 Análisis	144
3.3.2.1 Parte I/ Exposición	146
3.3.2.2 Parte II/ Desarrollo	179
3.3.2.3 Parte II/ Recapitulación	187
3.3.3 Conclusiones	200
Capítulo 4 Conclusiones y recomendaciones	210
4.1 Conclusiones finales	211
4.1.1 La dimensión histórica, social e ideológica: los <i>Otros</i> culturales	211
4.1.2 Hallazgos analíticos	218
4.2 Recomendaciones	233
Bibliografía	236
Apéndice 1: Sonata para guitarra y clavecín (ed.) <i>Peer International</i> , Nueva York, 1973....	247

Apéndice 2: MS de los primeros dos movimientos de la sonata para guitarra y clavecín (versión preliminar)	279
Apéndice 3: Versión bilingüe del texto <i>Reis glorios</i> de Girout Bornelh	292
Apéndice 4: Versión bilingüe del texto <i>Fille aux cheveux de lin</i> de Laconte De Lisle	293

Índice de Tablas

1.1	Estudios críticos generales relacionados.....	4
1.2	Investigaciones académicas similares (literatura especializada).....	5
1.3	Publicaciones parisinas en los veintes de <i>Reis glorios</i> de G. Bornelh.....	47
2.1	Cualidades y símbolos de acordes utilizados.....	73

Índice de Ilustraciones

1	A. Schönberg, Kammersymphonie Op. 9. Fragmento 1.....	76
2	A. Schönberg, Kammersymphonie, Op. 9. Fragmento 2.....	77
3	A. Schönberg, Kammersymphonie, Op. 9. Fragmento 3.....	78
4	C. Debussy, Prélude 8 La fille aux cheveux de lin, Fragmento Préludes I pour piano. (1910)	83
5	C. Debussy, I. Pastorale, Fragmento Sonate en trio pour flûte, alto et harpe (1915)	116
6	G. Bornelh, Reis glorios, verais lums et clartatz. MS R, fol. 8V 22543.....	138
7	G. Bornelh, Reis glorios. MS R, fol. 8V 22543. Fragmento.....	139
8	Alfonso el Sabio, Cántiga 340, fol. 304.....	141

Índice de Fotografías

1	Maestros de la <i>École Normale de Musique de Paris</i> en junio de 1925.....	31
2	Maestros y áreas de la <i>École Normale de Musique de Paris</i> antes de 1929...	32
3	Clase de composición de Paul Dukas, París, 1928.....	33
4	Walter Morse Rummel, <i>Neuf Chansons de Troubadour</i> (1912).....	44
5	W. M. Rummel, I. Chansson Doil Mot (Arnault Daniel) <i>Neuf Chansons</i>	45